

Curso

Cine expresionista alemán 1914-1933: Misterio y magnetismo

Presentación

El Expresionismo cinematográfico alemán reflejó la coyuntura política y económica de su tiempo, en diversas películas que dejaron una profunda huella social. También detonó una fuente de inspiración para cineastas de todo el mundo que encontraron en ellas un puente al romanticismo del siglo XIX y las utopías del siglo XX, alimentando los vínculos vivos del cine con la literatura y la pintura.

El Expresionismo Cinematográfico alemán mantiene su vigor por la fuerza de sus rasgos plásticos y la complejidad de sus tramas, arraigados en arquetipos y relacionadas con conflictos sociales, fantasías científicas y delirios psicológicos, el terror a lo distinto, la oscura seducción de las máquinas y la vorágine de los desafíos urbanos. Nunca complaciente con los espectadores, las temáticas arrebatadas se lograban por la virtuosa suma de destacadas actuaciones y acertados elementos escénicos, escenográficos y narrativos, que rompieron límites y expresaron deseos y miedos colectivos, con el dominio de los claroscuros para componer planos cinematográficos con puestas escenas llenas de detalles. La densidad visual de su estilo fotográfico legó un imaginario reconocible por la iluminación, el uso de maquillaje y sus personajes cargados de símbolos, en tensión con el pasado y el futuro de la compleja sociedad alemana.

Se revisarán una selección de películas y fragmentos de films, acompañados de lecturas para profundizar y articular las claves estéticas, sociológicas y políticas de un capítulo de la historia del cine alemán, que bebió de los misterios de la imagen y consagró su magnetismo inoxidable en los horizontes del cine mundial.

Objetivo

Este curso busca conocer, ampliar y profundizar en las diferentes derivas narrativas y estilísticas del cine alemán del periodo 1914-1933, enfocando sus orígenes y siguiendo diversas direcciones en distintas épocas. Con la guerra, los artistas se exiliaron y sus características se trasplantaron a

América y muchos saberes se incorporaron a los secretos de las fábricas de sueños. Directores como Germaine Dulac, Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Ridley Scott o Tim Burton supieron conjugar el talento artístico de sus diversos colaboradores, nutridos en las experiencias alemanas.

Imparte: Gabriel Rodríguez Álvarez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y Candidato a Maestro en Historia del Arte por la FFyL-UNAM en Estudios sobre cine. Es profesor de Sociología del cine en la FCPyS- UNAM. Como investigador y promotor cultural ha participado en congresos, seminarios, talleres y reuniones nacionales e internacionales. Es integrante de la Federación Internacional de Cine Clubes y miembro fundador de Jinetes Sampleadores de Imágenes/ Cineclub Bravo. Ha impartido talleres y cursos de formación de públicos y promotores culturales para la SEP, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Fideicomiso del Centro Histórico, el Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM, el Instituto de Educación Media Superior CDMX, el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y la Filmoteca de la UNAM, entre otros. Ha escrito libros, ensayos y artículos periodísticos sobre cine, fotografía, lucha libre, cultura urbana y cineclubismo en publicaciones nacionales e internacionales y fue responsable de la planeación académica de la Cátedra Ingmar Bergman en cine y teatro, UNAM (2011-2017). Entre otros, participó como escritor y editor en Diálogos, miradas y encuentros, Cátedra Ingmar Bergman 2010-2015 (México, UNAM, 2016), en Miradas al cine mexicano (México: Secretaría de Cultura Federal/IMCINE, 2016) con un texto sobre las metamorfosis del cineclubismo mexicano; en el libro Formación de públicos en espacios culturales alternativos (México: Conaculta, México, 2015) participó con “Cineclubismo y formación de públicos”. La Universidad de Guadalajara publicó su libro Manuel González Casanova, pionero del cine universitario (México, 2009) y la Filmoteca de la UNAM ha publicado sus libros Cartas a México, correspondencia de Cesare Zavattini 1954-1988 (México, 2007) y ABCineclub, guía para entusiastas (2016).

Contenido General

Sesión 1: Antecedentes y pioneros del cine en Alemania. -7 de agosto

Película: *El Golem* (Paul Wegener, Alemania, 1914)

Fragmentos:

- *El estudiante de Praga*, (Paul Wegener, Alemania, 1913)
- *La Carreta fantasma* (Victor Sjöström, Suecia, 1921)

Sesión 2: La construcción de un estilo. -14 de agosto

Película: *El Gabinete del Dr. Caligari* (Robert Wiene, Alemania, 1919)

Fragmentos:

- *La concha y el clérigo* (Germaine Dulac, 1927)
- *Eduardo Manostijeras* (Tim Burton, USA, 1990)

Sesión 3: Exploraciones interiores y proyecciones exteriores. -21 de agosto

Película: *Nosferatu* (F.W. Murnau, 1922; Alemania)

Fragmentos:

- *Frankenstein* (Whale, USA, 1931)
- *Enamorada* (Emilio Fernández, México, 1946)
- *Drácula* (Bram Stoker, USA, 1992)

Sesión 4: Juegos, placeres y desencantos. -28 de agosto

Película: *Dr. Mabuse, el Jugador* (Fritz Lang, Alemania, 1922)

Fragmentos:

- *Noche de circo* (Ingmar Bergman, Suecia, 1953)

Sesión 5: Laberintos y territorios de la imaginación. -4 de septiembre

Película: *El hombre de las figuras de cera* (Paul Leni, Alemania 1924)

Fragmentos:

- *El Legado tenebroso/The cat and the canary* (Paul Leni, USA, 1927)

Sesión 6: Ensueños, crímenes y peligro. -11 de septiembre

Película: *Varieté* (Ewald André Dupont, Alemania, 1925)

Fragmentos:

- *Sunrise* (F.W. Murnau, USA, 1927)
- *Muelle de brumas/Quai des brumes* (Marcel Carné Francia, 1938)

Sesión 7: Psicoanálisis en la pantalla. -18 de septiembre

Película: *Misterio de un alma* (G. W. Pabst, 1926; Alemania)

Fragmentos:

- *El enemigo de las rubias* (Alfred Hitchcock, USA, 1927)
- *Jack the Ripper Monty Berman & Robert Baker*, 1959

Sesión 8: Oscuridades urbanas. -25 de septiembre

Película: *Metrópolis* (Fritz Lang, 1927; Alemania)

Fragmentos:

- *Citizen Kane* (Orson Welles, 1941),
- *Blade Runner* (Ridley Scott, USA, 1982) *Batman* (Tim Burton, USA, 1989)

Sesión 9: Seducción, subversión y vigilancia. -02 de octubre

Película: *La Caja de Pandora* (G. W. Pabst, 1929; Alemania)

Fragmentos:

- *Frankenstein* (Whale, USA, 1931)
- *The Naked city* (Jules Dassin, USA, 1948)

Sesión 10: Erotismo y psicotronía. -09 de octubre

Película: *Tres páginas y un diario* (G. W. Pabst, 1929; Alemania)

Fragmentos:

- *Frankenstein* (Whale, USA, 1931)
- *El Testamento del Dr. Mabuse* (Fritz Lang, 1933)

Sesión 11: Metamorfosis de identidades. -16 de octubre

Película: *El Ángel azul*, (Josef von Sternberg, 1930; Alemania)

Fragmentos:

- *El último* (F.W. Murnau, 1924)

Sesión 12: Miedos colectivos y pasiones justicieras. -23 de octubre

Película: *M, El Vampiro de Dusseldorf*, (Fritz Lang, 1931; Alemania)

Fragmentos:

- *Laura* (Otto Preminger, 1944) y *Perdición* (Billy Wilder, 1944)

Dirigido a:

Público interesado en conocer sobre el cine expresionista alemán.

Fechas:

Del 7 de agosto al 23 de octubre de 2019

Horario:

Miércoles de 18:00 a 21:00 hrs.
12 sesiones de 3 horas cada una.

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

***Se otorga constancia de acreditación con 80% de asistencia.**

Costo:

\$2,500 – Pago en una sola exhibición.

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional. Enviar identificaciones escaneadas en formato PDF para iniciar proceso de inscripción.

Inscripciones:

A partir del 5 de julio de 2019 hasta completar aforo.
Cupo limitado

Departamento de Extensión Académica

Liliana Y. Santana Oseguera

Subdirección de Cursos presenciales

subdircursos@cintecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Si deseas inscribirte, envía tu identificación oficial escaneada en formato PDF (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir) para generar tu orden de pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.